

Trabajo Fin de Grado

Memento mori. La crudeza del mensaje

Autor

Ignacio Lana Lorente

Directora

Carmen Martínez

Samper

Grado en Bellas Artes

2019-2020

Facultad de
Ciencias Sociales
y Humanas - Teruel
Universidad Zaragoza

Índice

- RESUMEN.....	03
- PRESENTACIÓN del PROYECTO	04
- OBJETIVOS	06
- METODOLOGÍA.....	07
- MARCO TEÓRICO.....	08
ASPECTOS TRATADOS Y PUNTOS DE PARTIDA.	
- La dualidad entre la vida y la muerta en las diferentes culturas.	
- La depresión bajo el mito del Goleen.	
- De la tradición cultural a Goya y Lucian Freud	
- PRÁCTICA ARTÍSTICA	
- FASES y análisis de las obras:	
1º Las fases emocionales del Luto.	14
“La máscara oculta y muestra la verdad” (2019) . “Ank” (2019). “Dos piezas para Caronte” (2019)	
2º Confrontación de la pérdida cercana.	18
“Muerte Villana” (2020) . “Las tres edades y la Muerte” (2020)	
3º La muerte del día a día	21
“Día a día” (2020). “God” (2020)	
4º ¿Cómo afrontamos la muerte?	24
“Acepta” (2020). “Niega” (2020)	
5º Reflexión de la vida que llevamos.	26
“La caricia de una madre” (2020). “La nada” (2020). “Arrepentimiento” (2020)	
6º Depresión	29
“Golem en Sabbat” (2020)	
- CONCLUSIONES	31
- BIBLIOGRAFÍA	33
- ANEXO	35

Memento mori. La crudeza del mensaje.

RESUMEN

Bajo el título “*Memento mori. La crudeza del mensaje*” se presenta un proyecto centrado en una reflexión sobre un dilema que afecta a todo ser humano a lo largo de la vida. Como en el nombre del proyecto se indica, hay un momento en el que deberemos afrontar el tema de la muerte desde cualquier ámbito y situación imaginable. Con ello, el objetivo de este Trabajo Fin de Grado es reflejar situaciones que llegan a estar vinculadas a la muerte, con el fin de plantear una reflexión desde el ámbito artístico después de desarrollar un proceso de indagación sobre la expresión de tema en diferentes ámbitos de la cultura y el arte.

Memento mori es una locución latina cuya traducción es "recuerda que morirás", que nos recuerda otro tema clásico como es la fugacidad de la vida. En estas palabras que significan más concretamente "recuerda morir" también es una invitación a un aprendizaje. Todos vamos a morir pero la reflexión y la negación sobre un hecho inevitable es lo que diferencia esa fugacidad de la vida y la reflexión sobre el hecho en sí mismo. Recuerda morir sería un aprende a morir. Desde la visión del arte se relaciona con las representaciones de los muertos pero también se puede relacionar con la pintura de bodegones donde además se añade el concepto del “vanitas, vanitatis et omnia vanitas” y lo material, la temporalidad de las cosas, y lo efímero de la existencia. Presente en ellos la representación de la calavera será un recordatorio de ese momento donde todos somos iguales y la vanidad humana queda fuera de lugar.

Memento mori. La crudeza del mensaje.

- PRESENTACIÓN del PROYECTO

En el proyecto que estamos desarrollando “Memento mori. La crudeza del mensaje” se abordan temas tales como el afrontamiento de la muerte en sus fases emocionales, tanto las más cercanas como las ajenas. También se hace hincapié en la reflexión en torno a la vida y en cómo la hemos direccionado. A partir de estos dos temas, tan aparentemente opuestos pero a la vez tan íntimamente unidos, planteamos estudios más centrados en consecuencias como es la depresión, fases psicológicas, que en ciertos momentos nos llevan a cuestionar la propia vida.

Esta determinación por tratar el tema de la muerte surge y está motivada por las experiencias vividas, las experiencias propias y, a partir de ello, afronto todo aquello que gira a su alrededor, a la temática sobre la que indagamos, rescatando lo que me influye y afecta como persona y artista.

El tema de la muerte ha sido y es un tema común entre los artistas a los que ha llegado a marcarles la pérdida de alguien cercano o acontecimiento, causando un cambio en su obra o marcando parte de su temática. Casos como el del pintor belga James Ensor que, tras la muerte de su padre, comenzó a introducir el elemento de la calavera en muchos de sus cuadros. Entre ellos destacaría el titulado “*Las máscaras enfrentan a la muerte*” (1897), (poner los datos a pie de foto) o “*Skeletons Fighting for the Body of a Hanged Man*” en el que critica a su entorno familiar por un conflicto relacionado con la herencia de su padre muerto. Otro caso a destacar, que me ha influido, es el pintor británico Lucian Freud, pues tras la muerte de su madre cambió radicalmente su estilo de pintura.

“*Las máscaras enfrentan a la muerte*” (1897) de James Ensor. Imagen extraída de New Crafts International LLC Europe (<http://spain.intofineart.com/htmlimg/image-37505.htm>)

“*Girl in a Dark Jacket*”, (1947) de Lucian Freud, extraída : (<https://www.pinterest.co.uk/pin/186336503303566171/>)

Pasó de una pintura de retratos que poseían una luz propia destacable a cómo en “*Girl in a Dark Jacket*” (1947), tras esa pérdida, comienza a trabajar en algunas figuras con una textura tosca y pastosa, como se aprecia en “*Supervisora de ganancias durmiendo*” (1995), (poner los datos a pie de foto), donde trata lo carnal y terrenal del ser humano como seres perecederos.

“*Benefits Supervisor Sleeping*” (1995) de Lucian Freud. Imagen extraída de Desde el otro lado del cuarto (<http://desdeelotroladodelcuadro.blogspot.com/2011/07/benefits-supervisor-sleeping-lucian.html>)

Como pintor, quiero tratar y trabajar esta temática utilizando principalmente dos medios de expresión. Por una parte, la representación de figurativa y, por otro, el material “la pintura matérica”, que va a ser una de las particularidades que aporto y con él que se va a trabajar este proyecto artístico. Ese reconocimiento de la representación enlaza lo conceptual del tema con la forma en la que se va a plasmar en la obra. Lo simbólico, en cuanto conceptos y elementos, que enlaza el contenido con el lenguaje pictórico no puede dejarse a un lado puesto que lo cultural, las creencias y manifestaciones se mantendrán dentro de un lenguaje propio que ha ido evolucionando a lo largo del proyecto.

En un principio, la imagen representada que se trabaja en este proyecto se plasmará en una serie de obras que están relacionadas con el folklore y las creencias tradicionales con carácter universal, mitología o aspectos sociales afines a la muerte. La mitología ha sido la respuesta a muchas dudas a lo largo de la historia y, por ello, ha sido un medio que ha permitido transmitir un mensaje que deriva a una moraleja, una sentencia que encierra una enseñanza, un aprendizaje, sobre los valores de la vida.

OBJETIVOS

Al iniciar este Trabajo Fin de Grado me planteé como objetivo general plasmar y llevar a cabo una serie de trece cuadros, en los que se tratasen distintos ámbitos sobre la vida y la muerte. El tratamiento pictórico elegido es una técnica matérica, utilizando distintos tipos de arenas que se incorporan a la pintura y que le aporta textura. Los detonantes que me han llevado a elegir esta técnica parten de una motivación experimental que surge tras conocer y apreciar el trabajo de Juana Francés¹, en especial las “*pinturas de tierra*” realizadas en 1960. Además de esta artista me ha influido James Ensor, Francisco de Goya, Lucian Freud y Francis Bacon. Pues de estos artistas me he empapado analizando su estilo pictórico y la estética que guía muchas de sus obras. Otros objetivos más específicos que pretendo alcanzar son:

- Retomar el tema de la muerte y de la mitología para tratarlos en obras contemporáneas.
- Profundizar en las temáticas relacionadas con la muerte y encontrar las diferentes formas de interpretarla. Seguir una línea argumental donde un mismo concepto se adapta a diferentes sociedades a lo largo de su historia.
- Plasmar en la obra pictórica, que acompaña a este proyecto, toda la literatura consultada y la investigación llevada a cabo.
- Producción y finalización de los trece cuadros, que abarcan este discurso pragmático de la vida y la muerte en un individuo.
- Establecer una colaboración con poetas que, sensibles a los cuadros de este proyecto, crearán poemas afines al discurso del mismo, permitiendo que se fusionen dos ramas artísticas en una colaboración que potencie a las obras de arte presentadas.

¹ Pintora alicantina cofundadora del Grupo El Paso. Una parte importante de su obra se enclava dentro de la abstracción matérica e informalismo hasta evolucionar hacia los elementos figurativos y una abstracción pura.

METODOLOGÍA

Este Trabajo Fin de Grado ha utilizado la metodología teórico-práctica más próxima a la investigación en Bellas Artes. Se trata de un método de trabajo donde la investigación se desarrolla a través de la consulta y selección de textos, fuentes literarias diversas, estudio de diferentes mitos y culturas, reflexiones personales y desarrollo de un cuaderno de artista para articular la producción pictórica que me acompaña en todo este trayecto de forma paralela.

Se explica atendiendo a dos apartados que caminan unidos a lo largo del proyecto:

1. La elaboración de la obra: una serie de trece obras pictóricas.
2. El estudio de artistas, mitos y fuentes escritas donde fundamentar la obra pictórica desarrollada a lo largo del 2019-2020.

A continuación se procede a explicar el proceso seguido y la metodología que le aplicamos. Las obras son la respuesta a una serie de cuestionamientos teóricos. Son las fases en las que el contenido que nos ocupa da origen a las pinturas que describimos y que más adelante serán descritas por medio de imágenes y fichas técnicas más concisas. Por todo ello, estructuramos el desarrollo del proyecto por fases en las que la memoria se desarrolla de forma paralela a la creación artística y de esta forma se sintetizan los contenidos estudiados en las pinturas con las que todo lo tratado se hace visual.

- **FASES** en las que se estructura y obras que componen cada una de ellas:

1º Las fases emocionales del Luto.

- “*La máscara oculta y muestra la verdad*” (2019)
- “*Ank*” (2019)
- “*Dos piezas para Caronte*” (2019)

2º Confrontación de la pérdida cercana.

- “*Muerte Villana*” (2020)
- “*Las tres edades y la Muerte*” (2020)

3º La muerte del día a día

- “*Día a día*” (2020)

- “God” (2020)

4º ¿Cómo afrontamos la muerte?

- “Acepta” (2020)
- “Niega” (2020)

5º Reflexión de la vida que llevamos.

- “La caricia de una madre” (2020)
- “La nada” (2020)
- “Arrepentimiento” (2020)

6º Depresión

- “Golem en Sabbat” (2020)

MARCO TEÓRICO

-ASPECTOS TRATADOS Y PUNTOS DE PARTIDA.

- La dualidad entre la vida y la muerte en las diferentes culturas.

A lo largo de distintas culturas se han asociado términos semejantes que iban enfocados a distintos parámetros sobre la bondad humana. Si se plantea una vida donde se valoran las acciones positivas, llegando a ser una buena persona, como sucede en la cultura cristiana, que plantea una dualidad entre el cielo y el infierno, donde encuentra similitudes con la balanza de Anubis, del que tras un juicio al alma de una persona iba al reino inmortal para volver a renacer con el dios Osiris o, por el contrario, se le negaba tal posibilidad, siendo su alma comida por el dios Ammyt. Otras similitudes se aprecian ante la visión de una vida centrada en la honra; el pensamiento más popular se observa en la cultura vikinga, pues la manera de morir determinaba si iban al Valhalla o al Hell. En ello, se determinaba el destino según la manera en la que moría un guerrero. Si moría en el campo de batalla o sujetando su espada al morir, pensaban que las Valkirias irían a recoger su alma para ser inmortal en el Valhalla donde disfrutaría de los eternos banquetes de Odín, tras una batalla. Esta visión es parecida en la sociedad caballeresca del medievo pues una “*muerte grata*” era la que se esperaba llegar a recibir en plena lucha, en contraposición con una “*muerte fea o villana*”, que es la que llegaba con una enfermedad o cualquier muerte que sucediese de repente.

Al igual que estas visiones del afrontamiento de la vida y la muerte, que se pensaron en distintas culturas y momentos históricos diferente y que han llegado a tener grandes similitudes, el objetivo es tratar temas de un ámbito cercano a la sociedad actual, utilizando el mito y la leyenda como medio, en nuestro caso visual, para transmitir este mensaje.

- La depresión bajo el mito del Goleen.

En este proyecto se va a tratar la vivencia de la depresión. Con ello, trato el mito del Goleen del judaísmo, el más conocido en la cultura popular es el Goleen de Praga, por sus adaptaciones en el cine en 1920², es el personaje mítico que es un ser humanoide creado con arcilla y que le da vida un rabino, y el cual obedece las órdenes que le dan introduciendo un papel en la boca, y que únicamente descansaba durante el *sabbat* pero volviéndose un ser inerte. El término “goleen” para el judaísmo tiene un uso despectivo, dirigido a una persona a la que se considera tonta y torpe. Pero, en mi caso, de este mito aprovecho la idea original de que el Goleen es un creación fallida del hombre pues aunque se hizo de la manera en la que Dios creó a Adam, el Goleen es un ser imperfecto. Hago un paralelismo de lo que se llega a sentir cuando sufres una depresión, pues llegamos a ser como ese Goleen en *sabbat*, un ser rígido e imperfecto que yace quieto.

Cartel de la película El Goleen, de Wegener P. (1920)
Imagen extraída de Sensacine
(<http://www.sensacine.com/peliculas/pelicula-6399/>)

² “El Goleen” película clásica de Paul Wegener, del cine mudo alemán estrenada en 1920 y cuenta la historia del mito del Goleen de la ciudad de Praga.

- De la tradición cultural a Goya y Lucian Freud

Las “Pinturas Negras”, “Los Caprichos” y “Desastres” de Goya han ejercido una influencia muy importante en mi trabajo. En sus obras plasma una realidad grotesca de monstruos, dioses y titanes que reflejan la realidad de su momento, que siguen vigentes en la actualidad pues aún representan aspectos de nuestra sociedad. Sus temáticas siguen manteniendo su modernidad a pesar del paso del tiempo. De tal modo que desde mi parecer, el trabajo que desarrolló Goya, en concreto a las series nombradas anteriormente, además de ese estilo visual propio, permitió marcar una diferencia en los valores que un artista plasma en sus obras; mostró una visión personal y particular de lo que implicó la guerra contra Francia y mostró una cara crítica y demoledora de lo que acontecía en aquellos años. No quiso ensalzar las hazañas bélicas que se materializan durante la guerra, sino que mostró la realidad que implica el estar en la guerra donde ambos bandos se deforman y se convierten en monstruos ejecutores de la tragedia. Y esto no se aprecia en los grabados de los Desastres de la guerra (1810) como “Lo mismo”, “Y no hai remedio” o “Los fusilamientos del 3 de Mayo”. Todas estas obras son valoradas como los primeros documentos visuales que recogen todos los acontecimientos trágicos de la guerra, que hasta que no surge la fotografía no se podía captar la imagen realista de lo que implicaba la guerra. Recuerdan las fotos de “La niña del Napalm” de Kim Phúc (1972) o “Interior of the English Entrance to North Fort on 21st August”, de Felice Beato (1860). Esta imagen muestra la crudeza y salvajismo de la guerra mostrando que en la

“Lo mismo” de Goya, en Desastres de la guerra (1810).

Imagen extraída de Fundación Goya en Aragón. (<https://fundaciongoyaenaragon.es/obra/lo-mismo/723>)

“Y no hai remedio” de Goya, en Desastres de la guerra (1810).

Imagen extraída de Galería Chacel. (http://ies.rosachacel.colmenarviejo.educa.madrid.org/gallery2/main.php?g2_itemId=2534)

guerra únicamente hay perdedores. Esta visión permite valorar que no hay que idealizar las cosas e intentar tratarlas desde la mayor fidelidad para poder llegar a transmitir un mensaje contundente.

Por otra parte, Lucian Freud me ha influido en la técnica con la que trabajo el óleo aportando esa textura tan terrenal que se vincula a la pérdida de su madre, como ya comenté anteriormente en la presentación del proyecto. Ese aspecto terrenal me llevó a buscar en la arena el material que se integraría en mi pintura con la ventaja que me reportaba aprovechar y sumar las propiedades de la materia para llegar a acentuar lo primigenio y terrenal de la vida misma. Pues el mismo Lucian Freud implantó ese cambio tan brusco tras su pérdida que le permite una revaloración de lo que es la vida. Ya en sus inicios mostraba una luz y pureza de la vida a través de esos retratos de jóvenes mujeres, donde exalta la vida hasta idealizarla. Tras la pérdida de su madre le provocó que pusiera los pies en la tierra y empezará a aceptar la realidad que implica la vida y otras muchas más cosas. Que ese cambio que llegó a vivir Freud lo llevó a comprender que hay sucesos que llegan a tener una gran fuerza en el mismo artista que le implica a cambiar y ser afín a esa nueva mentalidad que ha vivido como artista.

Destaco a estos dos artistas pues esos valores que transmiten, sus experiencias, me han permitido valorar y representar todo este proyecto desde una visión que quiere llegar más a un tratamiento más contundente de la misma realidad de lo que implicaría la vida y muerte, pero reflejando temas como el abandono de la gente mayor por parte de la familia, la fugacidad de la vida a causa de la violencia y la depresión misma.

A continuación paso a desarrollar el apartado dedicado a la práctica artística, donde desarrollo e incluyo el proceso de elaboración, el análisis de los temas y las obras a las que van vinculados.

1. Elaboración de la obra. Proceso y referentes.

La elaboración que se ha llevado a cabo para este proyecto se centró en el uso de la pintura matérica. Antes de la elaboración de la pieza, con la que represento cada tema del proyecto, hay un estudio previo donde investigo sobre los mitos y las culturas que se pueden relacionar. A partir de ahí se comienza el trabajo realizando una serie esbozos y bocetos, centrados en las ideas principales que están relacionadas y con algunas obras que han sido una inspiración y apoyo para su elaboración.

Obras que son parte de este proyecto como *Muerte Villana* o *Goce*. Se aprecia que tienen una clara influencia visual de obras como la piedad que hay en el Guernica de Picasso en la *Muerte Villana*; o la Catrina que aparece en *Sueño de una tarde dominical en la Alameda de Diego de Rivera en Goce*.

En la misma serie ha habido dos procesos de trabajo para la elaboración de las obras pero para todas las piezas se han preparado y fabricado cada uno de los bastidores con su respectivas plancha de madera, con su preparación con gesso. La materia que se ha utilizado y con la que se han pintado cada uno de los cuadros se ha preparado en cada caso. La pintura matérica que define la técnica llevada a cabo se obtiene mezclando la pintura con la arena, el polvo de mármol o la piedra pómez. Estos dos últimos elementos se trabajaban con distinto grano según la finura de la textura que se buscaba en cada tema. El aglutinante utilizado es cola vinílica, rebajada con agua, y pigmento o pintura acrílica. Como herramienta para su aplicación se han utilizado diferentes espátulas de pintura y otro tipo de paletas.

La primera metodología utilizada en la gran mayoría de cuadros, se centró en realizar las figuras y escenas a partir de esta materia arenosa, aplicando distintas capas siendo las bases se centraron que fueran finas y de un grano fino para que las capas sucesivas se adhieran mejor, y cada vez el grosor del polvo arenoso de estas capas aumentaba. Este proceso se

aprecia mejor en las obras “*La máscara oculta y muestra la verdad*”, “*Ank*” y “*Dos piezas para Caronte*”. Una vez manchada toda la superficie, posteriormente, se aplican una serie de veladuras con acrílico para oscurecer o dar luz a distintas zonas de la misma obra.

El otro proceso seguido consistía en que en la base de la obra se prepara y cubre la superficie completamente con una base de arena en distintos desniveles que, en algunos momentos, tendrían el objetivo de producir alguna figura, provocar cierta textura que recuerdan a un muro de piedra. El motivo era aprovechar esas cualidades de la base preparada con el fin de extraer una imagen que sugiere la superficie del cuadro tras ser preparada. Esto me recuerda el proceso de las pinturas de las cuevas de Altamira, que aprovechaban ciertos volúmenes de la pared para pintar a los animales. Esta parte la he pintado con acrílico principalmente, para la representación de figuras o de trazos más expresivos; el método seguido para la aplicación de las veladuras, consiste en diluir cola vinílica y pigmento, como se puede apreciar en la obra “*Arrepentimientos*” .

PRÁCTICA ARTÍSTICA

1º Las fases emocionales del Luto.

El inicio de tal proyecto surge desde lo más primigenio y elemental del ser humano, que es el primer contacto con la muerte, que acostumbra a la pérdida de un ser cercano. Tras ello, se afronta el duelo que implica ese proceso emocional y mental que implica vivir una muerte cercana. Con ello se inicia esta serie mostrando tres fases emocionales que se llegan a vivir en pleno duelo personal y que he querido destacar como son la ira, la tristeza y la alegría. La composición sigue el modelo de un tríptico.

“La máscara oculta y muestra la verdad” (2019)

DATOS TÉCNICOS Técnica mixta (matérica y acrílico) sobre madera, 120 x 80 cm.

En esta obra se lleva a cabo la representación de la ira que se llega a vivir en ciertos momentos causada ante una incapacidad y frustración personal, de esa impotencia que llegamos a sufrir, ante semejante choque emocional causado por la pérdida. De la cual solamente se aprecia ese sentimiento, pues la mayor parte del rostro queda oculto por una máscara con la forma de una calavera que se asemeja a la de un humano pero que sus dientes son claramente los de un canino.

La influencia estética parte de máscaras funerarias y de chamanes del Himalaya y de Sudamérica. Las de Sudamérica son más primitivas y básicas pues de los restos arqueológicos hallados, la mayoría están hechas con calaveras humanas. Esta fue la mejor influencia ya que plasma ese salvajismo y violencia que manifiesta en el cuadro el relato que busco.

El uso de la violencia y el salvajismo es algo que me ha influido al estudiar el trabajo de artistas como James Ensor y Picasso. Más por parte del artista belga, ya que en toda su obra la máscara, juega un papel muy importante. Todo ello tiene una influencia al haberse criado en una tienda de disfraces de carnaval que tenía su madre, y que en 1860 era una de las festividades más importantes en la mayor parte de Europa. Estas celebraciones iban

acompañadas de gran libertinaje social, pues se permitía de todo, la apuesta, se dejaba de lado el pudor sexual y llegaban a decir lo que pensaban sin ninguna traba. Por ello, utilizó la máscara como medio de mostrar la realidad que él sentía, pues consideraba al ser humano como un ser hipócrita y falso.

James Ensor fue una persona con muchos complejos desde un ámbito emocional, de cómo se socializaba con el resto y especialmente a las mujeres, pues se sabe que tenía cierto rencor hacia el género femenino. Los teóricos apuntan que esta actitud viene de su relación con su madre y hermana que en varias de sus obras muestra la visión que tiene de ellas, como se puede observar en “*The Intrigue*” (1890) y “*Skeletons Fighting for the Body of a Hanged Man*” (1891). Otros estudiosos señalan que Ensor tenía cierto complejo sexual, pues en algunas de sus obras como “*The Entry of Christ into Brussels*” (1889) muestra besos homosexuales entre dos hombres. Añadiremos, además, que no fue aceptado en el círculo de artistas. Toda su obra refleja esa frustración y la plasma en los rostros de las máscaras.

Pablo Picasso en la obra que trabaja con mayor importancia el tema de la máscara fue en “*Las señoritas de Avignon*” de 1907. Pues al representar a las cinco prostitutas como figuras imponentes y salvajes, muestra una visión hacia cómo veía a las mujeres. Pues utilizaban las máscaras ibéricas y africanas, mostrando esa fuerza primigenia que impone al mismo Picasso. Ante esto, el detalle del rostro queda oculto por la máscara del que permite enseñar únicamente un grito de frustración, ocultando la mirada pues llega a mostrar ese derrumbe que deriva hacia la ira.

A continuación presentamos a describir cada una de las obras que pertenecen a esta primera fase:

“*Ank*” (2019)

DATOS TÉCNICOS. Técnica mixta (matérica y acrílico) sobre madera, 120x80 cm.

En este capítulo donde se trata el concepto tristeza centrando la forma de manifestarlo en la cultura egipcia, utilice dos elementos originarios como son la plañidera que sustenta un *ank* o cruz egipcia, en posición vertical. Con ello nos permite, explorar esa visión que tenían hacia la muerte no como el fin de todo, sino como un paso para poder avanzar.

La plañidera ha sido un personaje muy común y conocido en el ámbito funerario. Es el individuo que surgió en muchas culturas, pues en su gran mayoría eran mujeres que se les había pagado para que llorase en los funerales. Los datos históricos datan el origen principal de esta figura en el antiguo Egipto, vinculado a la alta sociedad. Cuanto más rico fuera el difunto más plañideras había.

“Durante el velatorio y el posterior entierro, vestían ropa de luto formada por un velo de color oscuro y traían un jarrón, conocido con el nombre de lacrimatorio, donde derramaban sus lágrimas. Con estos jarros, los egipcios ricos querían diferenciarse de los pobres demostrando el dolor que había causado su defunción y demostrar a los Dioses el respeto del que habían disfrutado en vida.”³

Artistas, como Shireen Neshat, han trabajado con esta figura, principalmente en la obra “El libro de los Reyes” (2012). Proyecto en el que da una crítica social a todos los sucesos ocurridos en la revolución de Egipto, destacando toda la muerte que llegó a provocar en gran parte de la población joven del país. Pues de ella se muestra a los “Plañideros”, que son todos esos padres y madres que lloran la pérdida de sus hijos, que muchos de ellos son representados en la serie de “Los Patriotas”, que son todos los que cayeron en la revolución.

Esta obra fue uno de los detonantes que me llevó a utilizar la figura de la plañidera, no como una tristeza y un llanto falso sino que muestra todo ese sufrimiento con una mirada y un sentimiento sincero. Con ello quise utilizarla como personaje, pues expresa una tristeza sincera, la que no finge por no en mi obra ser una actuación pagada sino la que manifiesta un dolor sentido.

El Ank, o también conocido como cruz egipcia, simboliza tanto al hombre y a la mujer. Pero se destaca que simboliza la misma vida y muerte, pues es un símbolo que tienen muchos de

³ Tanatopedia Áltima. Vocablo: Plañidera. Consulta: 25 de Junio de 2020: Disponible en (<https://www.altima-sfi.com/es/tanatopedia/planideras/>)

los dioses que representan la vida y la muerte como la diosa Isis, de la magia, del misterio de la vida, de la muerte, protectora de los niños y las mujeres, a su vez era conocida entre los dioses egipcios como “gran diosa madre”. Siendo un símbolo de gran importancia en la cultura egipcia mostrando esa igualdad entre la vida y muerte desembocando al resultado de que tras la muerte aún hay vida en el reino de los dioses. Siendo así símbolo de la vida eterna que les esperaba.

Con ello, utilizando estos dos elementos, con el fin de trabajar en una visión que muestre ese luto eterno por la partida, del recuerdo que será algo eterno en nuestras vidas, pero no es el fin pues hay continuidad hacia delante. Y que, a pesar de la aceptación de la pérdida, siempre hay una caída de tristeza por esa situación.

***“Dos piezas para Caronte”* (2019)**

DATOS TÉCNICOS: Técnica mixta (matérica y acrílico) sobre madera, 120x80.

En este último trato la última fase emocional del luto⁴, que es ni más ni menos que la alegría del recuerdo de esa persona que se ha perdido, recordando todo lo bueno de ella y es en verdad la aceptación de la pérdida de esa persona. De ello, quise tratar el mito de Caronte. Quería representar, esa costumbre que tenía la civilización romana y griega de darle los piezas o monedas de oro para que pagara al barquero Caronte, para que les cruzara la laguna Estigia y así llegar al inframundo. En este cuadro cierra el ciclo emocional del luto, al que muchos les cuesta llegar a esa aceptación de la pérdida que permite llegar a la alegría del recuerdo de esa persona que, a pesar de que haya tristeza por su ausencia, se recuerda las cosas “buenas” de ella. Ante ello, el cuadro representa ese detalle de una mano que le está depositando dos monedas a un cadáver, siendo un modo de permitir que se vaya a su nueva vida y aceptar que ya no está con ellos.

Este tríptico muestra ese viaje emocional que transcurre confrontando la ira y frustración ante la impotencia de la muerte. Se pasa a ese llanto triste que vuelve a lo largo de la vida, a pesar de que aceptamos que se fuera para poder alcanzar la felicidad al recordarlo.

⁴

El luto es la manifestación de los sentimientos tras el fallecimiento de un ser querido. Esta manifestación es externa y se muestra en el modo de vestir (el color negro, por ejemplo) hasta todo lo que conlleva el período que se decreta para su duración.

2º Confrontación de la pérdida cercana.

En este punto trato una visión crítica social de cómo se afronta la muerte de alguien cercano, a través de estas dos piezas “**Muerte Villana**” y “**Las tres edades y la Muerte**”. Donde en una muestro lo que se asume como normal y que es algo general que la gran mayoría piensa que pasa pero que luego está ese llanto falso, de las apariencias, que en muchas ocasiones se finge para mostrar un imagen social, la manifestación que se espera.

“Muerte Villana” (2020)

DATOS TÉCNICOS: Técnica mixta (matérica y acrílico) sobre madera, 160x120 cm.

Se representa una madre que sujetá el cadáver inerte de su bebé, mientras que en el fondo se encuentra un ángel de la muerte que ha segado la vida del retoño. La influencia para la ejecución de esta pieza se basaron en la figura de la piedad de Picasso del “**Guernica**” de 1937, y del “**Arcángel Miguel venciendo a Lucifer**”. Debido a que la combinación de las dos composiciones me permitía transmitir lo que quería, pues el dinamismo de la arcángel permitía representar a ese ángel de la muerte que sesga la vida de un inocente.

En ella, trato la idea de esas muertes que llegan a suceder de una manera repentina y con un grado alto emocional, por ello el título de esta pieza “**Muerte Villana**”. Término influenciado por el historiador francés Philippe Ariès (1914-1984) en su obra “**El hombre ante la muerte**”. Acentúa este concepto en las muertes de un caballero medieval, a causa de un asesinato o por una enfermedad repentina. De tal manera, considero que la muerte villana de nuestros tiempos es la que llegan a sufrir esos inocentes que no merecen una muerte tan temprana. Y de tal modo, la figura de la piedad fue la que consideraba más importante para la representación de tal suceso, pues el dolor de una madre que ha perdido a su hijo siempre ha detonado una gran fuerza emocional.

“Las tres edades y la Muerte” (2020)

DATOS TÉCNICOS: Técnica mixta (matérica y acrílico) sobre madera, 160x120 cm.

En esta pieza se aprecia una escena familiar que posa para una fotografía, donde se muestra a tres generaciones distintas de la misma familia. El padre, el abuelo, el hijo y un perro negro en los pies del anciano. En el fondo, desdibujado, se aprecian dos siluetas de perfil de un rostro humano a la izquierda, mientras que a la derecha la de un cocodrilo, que los separa una balanza. La escena familiar está influenciada por los retratos post mortem que se hacían en el s. XIX, como último recuerdo del familiar fallecido y en la gran mayoría de las escenas parecen que sea un pose de vida, pero en la que contiene un miembro que ha fallecido y encuadro a quien en verdad ha fallecido; es el anciano, en el centro de mi composición, donde se aprecia que no tiene tanta fuerza para sustentarse y al tono elegido para la piel pertenece a una gama muy clara de amarillos.

Al igual que “Las tres edades y la muerte” de Hans Baldung Grien (1547) que contiene un mensaje del *Vanitas*, muestra la fragilidad de la vida y lo mundanal que llega a ser la vida pero como crítica de la misma sociedad. La figura de la muerte es el perro negro estableciendo un paralelismo con Anubis, dios egipcio que tenía el deber de guiar al espíritu del difunto hasta el otro mundo o la Duat para que su alma pasará por el juicio de Osiris.

“Primero de todo Anubis extraía el corazón del difunto, símbolo de la moral y la conciencia y lo colocaba en un plato de la balanza; en el otro plato ponía la pluma de Maat, diosa que representaba la Verdad y la Justicia. El jurado de los dioses iba formulando preguntas sobre el pasado del difunto y su comportamiento moral, en función de la respuesta el corazón podía aumentar o disminuir de peso, haciendo decantar la balanza hacia un lado o el otro. Mientras el dios Thot iba anotando los resultados.

Finalmente Osiris exponía el resultado ante el tribunal divino que representaba las regiones egipcias. Si la balanza estaba equilibrada quería decir que el difunto había dicho la verdad, el alma del difunto, considerada buena y justa, sería guiada por Horus hasta su cuerpo momificado, al que se le abrirán los ojos y la boca en una ceremonia ritual para disfrutar de una vida eterna en el Aaru o paraíso. En caso contrario, Ammyt, se encargaría de la llamada “segunda muerte” devorando el cuerpo del difunto y evitando así que fuera inmortal”.⁵

⁵

El juicio de Osiris, Tanatorio Altima . Disponible en :

(<https://www.altima-sfi.com/es/tanatopedia/juicio-de-osiris/>). Consultado el 7/05/2020

De tal manera buscamos plantear un juicio crítico de la actualidad, pues vivimos en una sociedad que ha abandonado a los ancianos, llegando a estar en condiciones lamentables, viviendo solos o en residencias de ancianos sin tener apenas visitas. Con ello, planteo la duda de porque se ha llegado a este punto, interrogando sobre quién es el culpable de tal situación de abandono y soledad en la que muchos de ellos se hayan inmersos. De tal modo que la balanza aún está vacía sin haber llegado a ejecutar el juicio, pues es necesario que se plantee un juicio personal de tal suceso.

3º La muerte del día a día

La muerte es algo que está presente cada día, siempre es el fin de alguna vida en este mundo. De una manera directa o indirecta no le damos la importancia a estos sucesos, casi llegando a olvidar que no nos importan tales sucesos tal vez porque es algo que no influye en nuestras vidas. Ante ello, sucesos como los asesinatos, agresiones y actos salvajes, son cosas que el ser humano ha llegado a hacer y, en estos tiempos hay una gran cantidad de estos actos. Y, ¿cómo es posible que tantos sucesos que pasen de este ámbito lo hayamos afrontado como algo normal y que no nos influye? En este punto quiero reflexionar sobre este tema a través de los siguientes piezas.

“Día a día” (2020)

DATOS TÉCNICOS: Técnica mixta (matérica, acrílico y collage) sobre madera. 43 x 30 cm.

Esta pintura responde al género bodegón o naturaleza muerta, que está influenciado por los bodegones del periodo Barroco, particularmente aquellos que abordaban el tema de las vanidades; mostrando lo efímera que llega a ser la vida a causa de la violencia, cuyo reflejo se manifiesta cada día en los medios de comunicación dentro de las noticias. Esta situación se ha vuelto algo normal en especial en los periódicos, la prensa escrita, donde se hace hincapié en los accidentes, los asesinatos que suceden diariamente, siendo algo ignorado y olvidado, o interpretado de forma indiferente cuando la normalización de un tema sobre la crudeza social que nos rodea, dentro de la que nos movemos, nos empieza a hacer insensibles frente a la dura realidad social que nos acompaña. Por ello, el cuadro tiene esas dimensiones concretas, pues tiene que pasar desapercibido en comparación con el resto de las obras que forman la serie del proyecto, ya que ese menor tamaño es una alusión a la despreocupación por la violencia. Ante ello, trabajo con los elementos clásicos de este tipo de bodegones como son la copa, las velas, libros, las dos granadas y la calavera.

Las granadas atribuidas al mito griego “Rapto de Perséfone”, que trata de cuando Hades secuestró a Perséfone y antes de que volviera con su madre, a petición de su hermano Zeus, le dio una granada que al comerla le provocaba la añoranza de volver con Hades al Inframundo.

Con ello, intentó sumar un mensaje en el que se vincule a una añoranza de llegar a la utopía donde se vive sin tanta violencia. En la composición, la calavera es el elemento central que contiene esos restos de violencia. No la he querido representar de la misma manera que el bodegón clásico, donde se muestra perfecta como un elemento pulcro sino que posee esas cicatrices y grietas con lo que la violencia marca su protagonismo y su presencia, subrayado con el orificio de una bala en la frente de la calavera.

Esta obra es un medio para llegar a una reflexión ante la crudeza de lo efímero que es la vida por culpa de la sociedad. Se trata de la que ha llegado a provocar esa fugacidad de la vida a causa de la violencia constante entre nosotros.

“God” (2020)

DATOS TÉCNICOS: Técnica mixta (matérica y acrílico) sobre madera, 160 x 130 cm.

En esta obra se presenta una figura femenina sentada en un banco reflejando un estado de serenidad y tranquilidad, con la calavera de un ciervo como máscara. Está acompañada por dos cuervos y todo ello sobre un fondo de tonos naranjas pero trabajados con un aspecto sucio y tétrico.

La figura femenina es un paralelismo a la figura mítica celta Morrigan, diosa de la muerte, guerra, destrucción, amor y deseo sexual. Que para los celtas era una de sus figuras más importantes, llegando la a nombrar como la “Gran Reina” o “Reina Espectral”, pues simboliza muchos de los valores que pueden representar ese ciclo natural de la vida en un ámbito biológico, que es una constante de la vida y la muerte en la naturaleza, siendo ese fenómeno cíclico en la vida. Por ello, he trabajado con esa gama de colores para el fondo, con una gama de colores afines al tono que me lleva a representar la estación de otoño, pues es el momento que mayor afinidad encuentro a ese cambio donde se ven caer las hojas muertas de otoño, con ese tono naranja y que de la misma muerte de la naturaleza surge vida.

Los cuervos los introduce debido a que se describe a Morrigan acompañada de estas aves, que son carroñeras, asociadas biológicamente a la muerte pero muchas les han dado una atribución concreta más profunda en las distintas culturas, como en la griega que se atribuye

al futuro de manera reflexiva hacia el avance venidero. Esto es afín a la cultura nórdica de los vikingos como un medio de conocimiento hacia la reflexión y memoria. En el resto de culturas lo tratan de una manera parecida a estas dos, pero inciden el cuervo es un medio para reflexionar sobre la llegada inminente de la muerte.

Continuando con este ciclo natural como algo presente en nuestras vidas, quería atribuirle fuerza y fuerte presencia que llegue a imponerse. De ahí, el motivo de querer trabajar con una figura femenina y la del ciervo, pues como artistas esas dos figuras siempre me han atribuido esos valores. El ciervo es un animal salvaje que evade, una fuerza, nobleza y con belleza imponente. Esa presencia no se aprecia como un acto amenazante, sino más bien muestra un respeto y realeza, al aparecer en la misma naturaleza. De la misma manera, la figura femenina le quiero atribuir esa fuerza e ímpetu natural que tiene, mostrando esos valores al representarla de una manera serena y tranquila, pues no quería trabajar la figura como muchas veces se ha dado a lo largo de la historia del arte, como en el caso de Botichelli, Ingres, Klimt, Mucha o Picasso, que trabajan la figura de la mujer mostrando fuerza pero siempre acompañado de ese aspecto que parece inherente erótico. Como se muestra en obras tales como, el “*Baño Turco*” de Ingres, “*Judith I*” de Klimt o las “*Señoritas de Aviñón*” de Picasso, donde muestra esa visión de la mujer como detonando en un herotismo mas cercano a la figura de la mujer fatal. Pues el objetivo es representar a la figura femenina de fuerte como lo hace Frida Kahlo o Shirin Neshat en su trayectoria como artistas.

Con esta intención de plasmar este tipo de figura femenina que unida a la figura del ciervo, pretendo reflejar esa presencia constante e imponente dentro del ciclo natural de la vida.

4º ¿Cómo afrontamos la muerte?

“Goce” (2020)

DATOS TÉCNICOS: Técnica mixta (matérica y acrílico) sobre madera, 50x30.

“Vacio” (2020)

DATOS TÉCNICOS: Técnica mixta (matérica y acrílico) sobre madera, 50x30.

En este punto, donde se reflexiona sobre la idea de cómo valora cada persona el enfrentamiento hacia la muerte me plantea que fueran dos retratos que muestra un lado que reniega la llegada de la muerte frente a otro que lo acepta que lo acepta. Esto me llevó a estudiar la cultura mexicana, abarcando la cultura precolombina hasta la actual. De lo estudiado extraigo que se observa un cambio notable en dos figuras que se contradicen, que son los señores del Xibalba y la Catrina o Santa Muerte. En un principio, se comprende como Xibalba al inframundo de los mayas. Y que en su mitología muestran cómo los dioses llegaron a temer a semejantes figuras procedentes del Xibalban. Si éstas llegaban a recogerte para llevarte al inframundo era seguro de que no volverías; era el mayor miedo que poseían hacia esos dioses. Esta visión me permite establecer un paralelismo hacia esa negación de la muerte, siendo el detonante de un gran temor. Por ello, este cuadro representa la figura de un maya, semejante a los grabados existentes de esta cultura, donde se muestra la estética e indumentaria que llevaban los mayas y que caracterizan su aspecto físico y formal.

La contraparte, es la aceptación de la muerte. La asocie a la mentalidad que hay actualmente rige en México, con el día de los muertos y la Santa Muerte o Catrina. Surgida como una de las festividades más importantes para los mexicanos desde hace más de cien años, es el homenaje a sus muerto. Montando altares porque se plantea, que en esa fechas es cuando se reúnen los espíritus de los muertos con el mundo de los vivos. De tal manera que esas tradiciones aún perduran y aceptan e inculca a la población joven y cultura de lo que es la muerte. Por ello he representado una figura de una mujer semejante a la Catrina de Diego Rivera, de su obra “Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central” de 1974, con un fondo naranja como las flores que ponen en los altares para los muertos.

Ambas piezas permiten abrir un diálogo de confrontación, pues al exponerlas sería necesario que estuvieran enfrentadas para esa conversación imaginaria entre aceptación y negación, pues es un dilema que se mantiene como algo constante en el ser humano.

5º Reflexión de la vida que llevamos.

En este punto quiero hacer una reflexión sobre la vida, cuestionando cómo la hemos llegado a vivir. En muchas ocasiones, esta reflexión llega en momentos críticos en los que se aproxima la muerte de la persona. Aquí se mostrarán las tres visiones más comunes de cómo se llega a valorar la vida en los momentos próximos a la llegada de la muerte.

“La caricia de una madre” (2020)

DATOS TÉCNICOS: Técnica mixta (matérica y acrílico) sobre madera, 200 x 80 cm.

La pieza muestra una escena familiar de una madre con sus hijos caminando hacia un horizonte con un cielo luminoso. Influenciado visualmente por “El caminante en un mar de nubes” de Caspar David Friedrich, la intención era la representación cálida y cercana que llegará a transmitir cierta paz al contemplar la pieza. En el mismo cielo se aprecian otras figuras entre ellas una silueta femenina. En este cuadro se trata esa vida sin arrepentimiento que se ha valorado para sentirse satisfecho de ello. Influido en el mito de las valquicias con la muerte en la batalla, reflexiones sobre un pensamiento muy común en civilizaciones que la vida bélica demuestra la grandeza de una persona, siendo una muerte muy esperada. Que para los vikingos, tras la muerte en batalla las valquicias irían a recoger las almas deseadas de los nobles y gloriosos guerreros para llevarlos a los salones del Valhalla con Odin.

Esta figura, que es la valquiria, la he reflejado a través de dos figuras femeninas presentes en el cuadro que son la madre y la figura del cielo, pues representan la llegada de la muerte para una persona y cómo la va afrontar de golpe sintiéndose tranquilo y satisfecho por todo lo que ha vivido. No muestra arrepentimiento de nada y cree que ya ha vivido lo suficiente.

“La nada” (2020)

DATOS TÉCNICOS: Técnica mixta (matérica y acrílico) sobre madera, 200 x 80.

Esta pieza pretende índice sobre una reflexión inconclusa y dudosa de cómo se ha valorado la vida. El cuadro muestra una gama de colores de blancos a grises que juega con la textura

arenosa que tiene la superficie del cuadro. En ella se aprecian unas siluetas de personas que se mimetizan con el fondo. Esta represión es un paralelismo con la idea del limbo, se planteó como un inframundo destinado para todas las personas que no habían sido bautizadas al cristianismo, que aún tenían el pecado original de nacimiento. Se valoraba como un reino entre el cielo y el infiernos, y habitado por todas las almas que están esperando su destino. Esta idea del limbo ha estado presente hasta el 2007, que fue anulada la existencia del limbo por el papa Benedicto XVI. Este concepto que planteó el cristianismo me permitía reflejar la duda de lo que implica la incertidumbre de no saber si hemos vivido bien o mal nuestras vidas. Inspirado en el trabajo de Juana Francés, en concreto su serie informalista “Tierras” (1956), donde se centra en la gestualidad de la tierra a través de la ausencia pictórica.

Y “Blanco sobre blanco” (1918) de Kazimir Malevich, de tal manera que ambas obras me permiten provocar una impresión indiferente con un choque nulo de la misma manera que la duda, algo incógnito e indefinido, que se traduce en la intención que provoca incertidumbre y sea algo neutral en contraste a los otros dos, de la forma a como se llega a cuestionar esa incertidumbre.

“Arrepentimiento” (2020)

DATOS TÉCNICOS: Técnica mixta (matérica y acrílico) sobre madera, 200 x 80.

Esta tercera pieza, que se ha centrado más en las posibilidades expresivas que me permitía la tierra base para provocar desniveles profundos en la misma pintura, ha añadido sombras que potencian la imagen. De tal manera que se pintó una segunda base de colores vivos y fuertes a partir de un trazo expresivo que se apagaría con las veladuras aguadas de una capa fina de un tono claro de amarillo ocre, para que fuera más terrenal. En ella se aprecia una figura, a medias, de un individuo. Esta obra es una representación de lo que llegaría a ser el arrepentimiento de una vida no aprovechada y bien vivida. Ese arrepentimiento está influenciado en lo que sería los contrarios de la obra “Caricia de una madre”, de ella trabajo la muerte deshonrosa, que se reflejaba en cómo los vikingos que morían sin tener una espada en las manos iban al Hell en vez del Valhalla. Esta idea de muerte, del guerrero vikingo me permitió trabajar como base para explorar la idea de un arrepentimiento en tener que morir

por las cosas que no se han llegado a vivir y que te gustaría llegar a experimentar o de un arrepentimiento por no haber valorado cosas que no se quiso hacer, etc. Esto está plasmado en la obra por esa luminosidad y los colores vivos que se han apagado a causa de la veladura como si esta fuese la muerte que ha causado el apagado de lo que hubiera podido llegar a ser. Influenciado en los cuadros de Francis Bacon, en especial “Study after Velázquez’s Portrait of Pope Innocent X” (1953) en su tratamiento del fondo con los trazos para los colores brillantes.

Esta serie no quiere representar lo que es el cielo y el infierno para las obras, sino la vida con o sin arrepentimientos de la misma, lo que quiero expresar en este último cuadro es un reflejo de lo que puede sufrir una persona cuando muere de una manera temprana a causa de unos motivos que le impiden vivir muchas cosas necesarias para esa persona. Por ello, no quiero reflejar un infierno o inframundo sino una vida que no ha podido brillar.

6º Depresión

“Golem en Sabbat” (2020)

DATOS TÉCNICOS: Técnica mixta (matérica y acrílico) sobre madera, 160x80.

Esta pieza, quiere reflejar un estado emocional, que llegan a vivir muchas personas. Se trata de la depresión, un estado decaído en lo anímico, por lo normal en periodos cortos que si se alarga llegan a estados graves del individuo, empeorando drásticamente y para superarlo es necesario ayuda de profesionales. Ese estado de depresión es lo que se pretende trabajar en esta obra. Ante ello la obra presentada es un rostro desdibujado en una base de arena con tonos marrones rojizos como una similitud con la arcilla de la que procede el Golem.

De tal modo que, tras una reflexión para encontrar una semejanza en el mito y la depresión, conociendo similitudes con lo que significa el Golem en el judaísmo. Es la creación de un ser vivo pero imperfecto, hecho de arcilla. De esta misma manera se creó al primer ser humano en el judeocristianismo, donde dios lo hizo de arcilla y le insufló vida. Pero en el caso del Golem se trata de un ser imperfecto, que depende de su creador para poder vivir. Se le introducía un papel en la boca para poder obtener vida. El Golem más conocido es el Golem de Praga, que fue creado por el rabino de Praga para evitar que agredieran a la comunidad judía por la noche y, además, lo utilizaba como sirviente el resto del día. Se le caracterizó como algo torpe y tonto porque hacía las labores al pie de la letra, por ejemplo, se le mandó recoger agua del río y prácticamente inundó la casa de traer tanta agua. El único día que no trabajaba era el día de Sabbat, día sagrado para los judíos, para poder descansar. Se le quitaba la vida, al Golem, hasta que un día al rabino se le olvidó quitarle el papel que se la daba y el Golem estalló de ira sembrando el caos por toda Praga.

De esta manera, la terminología de Golem para los judíos, aplicado socialmente, es un atributo despectivo aludiendo a que es tonto, debido a que se centran en el aspecto de cómo actuaba el Golem, siempre dependiendo de alguien y sin tener criterio propio.

Por mi parte, seleccione la idea de que es un ser vivo imperfecto y roto, añadiendo ese estado que vive obligado en el día de Sabbat. Incluso llega a tener muchas similitudes con un estado grave de depresión como persona, valorándose que se ha roto y se cuestiona las implicaciones y valores sobre la vida.

La misma base del cuadro, con la textura de la tierra, más las mismas piedras de distintos tamaños que están presentes, muestran de alguna manera la misma irregularidad de la tierra con la imperfección de la que surge un rostro apagado y decaído. Mostrando ese rostro de un individuo que está pasando por un estado grave de depresión y que se mimetiza con la misma irregularidad de la arena.

CONCLUSIONES

A lo largo de todo el recorrido llevado a cabo y reflexionando ante la trayectoria seguida a lo largo de este proyecto, en el que he trabajado desde 2019, puedo constatar que uno de los mayores inconveniente que ha sufrido, y al que he tenido que adaptarme, ha sido no llegar a cumplir todos los objetivos a causa de la situación que se ha vivido con el COVI-19. Este hecho, después de trabajar en mis obras a lo largo de todo el curso 2019-2020, me ha impedido alcanzar uno de los objetivos más interesantes desde el punto de vista de las Bellas Artes como es la exposición de las obras en la Sala de Exposiciones del edificio de Bellas Artes en Teruel. Con fecha para exponer y defender la obra allí, en directo y frente a cada uno de los cuadros, viviendo la esencia de la pintura y sintiendo la experiencia al mirar las obras.

Otros inconvenientes, que acompañan a lo dicho, es no poder llevar a cabo el último de los objetivos: *Establecer una colaboración con poetas que, sensibles a los cuadros de este proyecto, crearán poemas afines al discurso del mismo, permitiendo que se fusionasen dos ramas artísticas en una colaboración que potenciase las obras de arte presentadas.*

Por ello, queda pendiente y no se descarta para más adelante, conseguir la colaboración de poetas para que puedan aportar sus escritos con el fin de desarrollar un proyecto multidisciplinar. Con ello, este trabajo artístico se expande a otras disciplinas y espacios; se hace más grande e incorpora la palabra, más medios artísticos, para expresar el mensaje de las piezas. Aun así no lo voy a dejar de lado, pues pretendo conseguir que esta idea se materialice en Zaragoza, ciudad en la que resido, sumando a la exposición la colaboración de distintos poetas de la ciudad. Este es un objetivo pendiente que espero cumplir.

Pero, a pesar de estos sucesos que no se han podido cumplir, que no podíamos controlar, estoy satisfecho porque he llegado a finalizar la serie de trece cuadros que en su gran mayoría son de grandes dimensiones, y que han sido un reto personal. Considero que a lo largo del proceso he evolucionado mejorando una técnica que empecé a trabajar de una manera indiferente, que surgió y a la que me dediqué, que me ha permitido expresarme de una manera muy personal. Creo que en el mismo proyecto se refleja esta evolución técnica propia

como artista, pues valoro que hay un gran cambio y fuerza expresiva de cómo hice la primera pintura titulada “*La máscara oculta y muestra la verdad*”, a como finalizó con las piezas “God”, “La caricia de una madre” y “Arrepentimiento”.

El involucrarme por entero, a lo largo de todo el curso, me ha permitido evolucionar y mejorar como artista, pues toda la investigación llevada a cabo, una mejora técnica que permite reflejar ese tema personal, pero que es común y tan importante, reflejando los valores que contienen la vida y la muerte. Así, *retomar el tema de la muerte y de la mitología para tratarlos en obras contemporáneas*, ha sido una realidad cumplida, además de profundizar en las temáticas relacionadas con la muerte y encontrar las diferentes formas de interpretarla de acuerdo al lenguaje con el que he desarrollado todo el proceso. Todo ello, acompañado de una línea argumental, donde un mismo concepto se adapta a diferentes sociedades a lo largo de su historia, se retoma para darle una nueva vigencia dentro de nuestra contemporaneidad.

BIBLIOGRAFÍA

Ariès P.(2011). *El hombre ante la Muerte*. París: Taurus.

Artigas I. (2012). *Enciclopedia del arte. Klimt*. Madrid: Editorial Tikal.

Alcina Franch J., (1989). *Mitos y literatura maya*. Madrid: Alianza Editorial.

Calvo Serraller, F. (1999). *El bodegón español. De Zurbarán a Picasso* [catálogo de la exposición]. Museo de Bellas Artes de Bilbao.

Feliu Mateu L. y Millet Albà A. (2014). *Enuma Elis y otros relatos Babilónicos de la creación*. Editorial Trotta, publicacions I edicions de la Universitat de Barcelona, Pliegos de Oriente.

Hammer, M. (2013). *Francis Bacon*. Gran Bretaña: Editorial Phaidon Focus.

Kettenmann A., (1997). *Rivera*. Ciudad de Mexico: Editorial Taschen,

Kettenmann A., (1992). *Kahlo*. Ciudad de Mexico: Editorial Taschen,

Paas-Zeidler, S. (2014). *Goya, Caprichos, Desastres, Tauromaquia, Disparates. Reproducción de las Cuatro series*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, SL.

Sancet Bueno, M.P. (2019). *Juana Francés una voluntad investigadora*. [catálogo de la exposición]. Zaragoza: Edita Gobierno de Aragón. Departamento de Educación, Cultura y Deporte.

Sato T. (2017) *Mucha*. Colonia: Editorial Taschen

Zaya O. (2012) *Escrito sobre el cuerpo, Shirin Neshat*. [catálogo de la exposición]. Fundación Telefónica, La fábrica, 2012

Webgrafía

Las Vanitas. Recuperado el 25 de Junio 2020, de 3Minutos de Arte website : <https://3minutosdearte.com/generos-y-tecnicas/la-vanitas/>

Vanitas Vanitatis, la vanidad ante la muerte en el arte occidental. La vanidad enfrentada a la inexorable llegada de la muerte, vista por grandes artistas de todos los tiempos. Recuperado el 25 de Junio 2020, de Ruta Cultura website : <https://rutacultural.com/vanitas-vanitatis-arte/>

Morrigan.(2017). Recuperado el 25 de Mitologíaa.Info Junio 2020, de website : <https://www.mitologia.info/morrigan/>

Fernando D. *El cuervo y su simbología.* Recuperado el 25 de Junio 2020, de Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes website : <http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-cuervo-y-su-simbologia/html/>

¿Cuál es el origen de “La Catrina”?. Recuperado el 25 de Junio 2020, de National Geographic en español website : <https://www.ngenespanol.com/traveler/cual-es-el-origen-de-la-catrina/>

Éste es el origen y significado de La Catrina (2019). Recuperado el 25 de Junio 2020, de Milenio 2020 website :<https://www.milenio.com/cultura/catrina-significado-origen>

Significado de Limbo (2018). Recuperado el 25 de Junio 2020, de Significados website : <https://www.significados.com/limbo/>

González E. (2006), *El Papa cierra las puertas del limbo. El niño que muera sin bautizar queda en manos de "la misericordia de Dios"*, dice el Vaticano. Recuperado el 25 de Junio 2020, de El País (digital) website : https://elpais.com/diario/2006/10/07/sociedad/1160172012_850215.html

Plañideras (2013). Recuperado el 25 de Junio 2020, de Tanatorio Altima website : <https://www.altima-sfi.com/es/tanatopedia/planideras/>

Padilla Fornieles A. *Fotografía bélica: Imágenes del Horror*. Recuperado el 25 de Junio 2020, de Le Miau Noir, el ronroneo de la cultura website : <https://www.lemiaunoir.com/fotografia-belica/>

Manny Viñas R. (2013) *Preguntas y Respuestas: El Golem*. Recuperado el 25 de Junio 2020, del canal de Youtube del Rabino Rigoberto Manny Viñas website :https://www.youtube.com/watch?v=_VNAIXClODI&t=623s

Anexo

Se adjunta junto a la memoria del Trabajo de Fin de Grado un anexo con las imágenes de las obras, presentado a modo de catalogo de exposición.